

Un perro andaluz
80 años después

Exposición:

Un perro andaluz. 80 años después

Del 17 de septiembre al 8 de noviembre de 2009

Horario: De martes a domingo. De 11:00 a 14:00/ 17:00 a 20:00

Inauguración: 17 septiembre, 20:00

Tabakalera (Duque de Mandas, 52 Donostia-San Sebastián)

Entrada gratuita/ Visitas guiadas: 620676095

Organiza:

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)

Colaboran:

Academia de Cine

Centro Buñuel de Calanda

Festival de Cine de San Sebastián

Tabakalera

Proyecto

La Fábrica

Producción Ejecutiva:

SECC/La Fábrica

Comisaria:

Amparo Martínez Herranz

Coordinación:

Yolanda Hernández Pin (SECC)

Victoria del Val (La Fabrica)

Diseño de la Exposición:

Leona, S. L.

Otras sedes y fechas:

MEIAC (Badajoz)

Del 20 de noviembre al 17 de enero de 2010

Colabora: Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC)

La Lonja (Zaragoza)

Del 27 de febrero al 11 de abril de 2010

Colabora: Ayuntamiento de Zaragoza.

“Adoro los sueños, aunque mis sueños sean pesadillas y eso son las más de las veces. Están sembrados de obstáculos que conozco y reconozco. Esta locura por los sueños, que nunca he tratado de explicar, es una de las inclinaciones profundas que me han acercado al surrealismo. Un chien andalou nació de la convergencia de uno de mis sueños con un sueño de Dalí”.

Luis Buñuel

Ochenta años después de su estreno en el Studio des Ursulines de París la **Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)**, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, recuerda la obra maestra de Luis Buñuel y Salvador Dalí con la exposición ***Un perro andaluz. 80 años después***. La muestra reúne **más de un centenar de piezas** entre libros, revistas, cartas, carteles, recortes de prensa, fotografías, guiones, dibujos, proyecciones, documentos sonoros, pinturas... que recrean la gestación y realización de la película e ilustran y abordan nuevos aspectos del cortometraje que marco un antes y un después en la Historia Universal del Cine y la Vanguardia europea.

Amparo Martínez Herranz, profesora Titular de Historia del Cine en la Universidad de Zaragoza, es la comisaria de esta exposición que pone de manifiesto la singularidad y trascendencia de uno de los mayores hitos de las artes visuales del siglo XX y muestra la vigencia de una de las obras más influyentes de la cultura visual contemporánea, pues más allá de su vinculación con el Surrealismo, la película contiene, en sí misma, un entramado de elementos susceptibles de ser analizados desde una óptica diferente y actual: los temas que aborda, su conexión con la época y su influencia posterior.

La muestra esta dividida en tres secciones:

1. *Un perro andaluz* y su tiempo. El primer apartado de la exposición ayuda a conocer el clima social y las circunstancias culturales que propiciaron la creación de esta obra. Una atmósfera en la que fueron fundamentales los juegos de complicidades y los aprendizajes compartidos en la Residencia de Estudiantes de Madrid donde coincidieron Emilio Prados, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Pepín Bello... además de contar con las visitas frecuentes de Rafael Alberti. En este ámbito es fundamental entender la amistad y el enigma que une la relación cruzada entre Luis Buñuel, Federico García Lorca y Salvador Dalí, sin la que es imposible explicar *Un perro andaluz*. También fueron fundamentales las influencias y corrientes que llegaban del exterior así como los contactos con personalidades claves de la época como Ramón Gómez de la Serna, quien contribuyó a que el Surrealismo tuviese en España una idiosincrasia particular y una espontaneidad especialmente vigorosa. Unas influencias que se ven claramente en la génesis de muchas de las imágenes de *Un perro andaluz*, marcadas por las peculiaridades de la floreciente vanguardia española, que tuvo su proyección en todos los ámbitos de las artes.

Esta sección recrea también las actividades cinematográficas que se desarrollaron en torno al Cine Club Español así como los primeros trabajos de Buñuel para el cine.

2. Gestación y rodaje de *Un perro andaluz*. En este apartado se dilucidan, en la medida de lo posible, las circunstancias que rodearon el rodaje, el estreno de la película y sus efectos. Un film que desde su primera proyección -el 6 de junio de 1929 en el Studio des Ursulines de París tras la película de Man Ray *Les mystères du château du Dé-* se convirtió en obra de referencia para el grupo surrealista y en todo un manifiesto audiovisual de este movimiento.

El argumento de *Un perro andaluz* surge de dos sueños: Buñuel había soñado con la escena de la luna y la navaja que corta el ojo de la mujer y Salvador Dalí, con una mano de la que salían hormigas. La conjunción de estos dos genios, en Figueres y en menos de una semana,

perfiló el guión de la película, siguiendo la regla de no aceptar idea o imagen alguna que pudiera dar lugar a explicación racional, psicológica o cultural, y abrir todas las puertas a lo irracional.

Un perro andaluz surgió no sólo del genio creativo de sus autores, sino también de su bagaje, influencias, herencias artísticas y culturales que también estarán presentes en la exposición. El éxito de la película -acogida con entusiasmo por el grupo de los surrealistas que ven en ella condesado su ideario-, contribuyó a multiplicar las referencias e influencias que ha ejercido en la cultura visual contemporánea. Podemos seguir el rastro de elementos recurrentes tanto en la filmografía de Buñuel, como en autores posteriores como Alfred Hitchcock, David Lynch o Jonathan Demme. Esto indica cómo la potencia y poder de las imágenes de *Un perro andaluz* significó un hito visual en su época y continúa siéndolo en nuestros días por lo que el apartado se cierre con una selección de filmografía y material audiovisual relativo a las películas y directores que muestran esta conexión.

3. Los temas: es peligroso asomarse al interior. Esta sección descubrirá al visitante algunos de los trayectos visuales y temáticos que comenzaron a trazarse en esta película y que estaban llamados a crecer y evolucionar en la producción de Dalí y de Buñuel, así como en la de otros muchos creadores marcados por el influjo de *Un perro andaluz*. Desde el “cegado” de la mirada externa para acceder al interior, pasando por el papel del ciclista y de las bicicletas como máquinas perversas para el sexo; la constatación de la presencia del cuerpo en su ausencia; el juego con las cajas y el placer que produce el misterio de su contenido; la identificación de la amputación con la pérdida, ya sea de una mano o de la libertad; los asnos en descomposición que expresan la idea de lo putrefacto de una sociedad en la que los pianos son la materialización de la muerte de los instintos; las mujeres como encajeras y costureras que pasan de ser vírgenes maternas a intrigantes malévolas; el protagonismo de los insectos como manifestación de la espontaneidad, del instinto, que termina siendo retenido y apresado por cuerdas y ligaduras... hasta llegar al binomio entre erotismo y muerte, que habita en la película desde la primera hasta la última imagen.

Pinturas, esculturas, objetos, dibujos de artistas contemporáneos de Luis Buñuel y Salvador Dalí en el momento del estreno de la película mostrarán la gran conexión existente entre *Un perro andaluz* y las corrientes artísticas de la época. Están presentes Salvador Dalí, Man Ray, Max Ernst, Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Caballero y Remedios Varo, entre otros. Además se incluye material de la filmografía posterior de Luis Buñuel y otros directores de cine en los que aparecen también reflejados y retratados esos mismos temas.

La exposición se completa con la proyección de *Un perro andaluz* (en su versión sonorizada en 1959-60 y su versión restaurada por la Filmoteca Española): la película de Man Ray que acompañó a su estreno en París, *Les mystères du château du Dé*; fragmentos de filmes de Buñuel y otros autores tanto anteriores como posteriores, documentos sonoros de la época (entrevistas de Max Aub a Alberti, Francisco García Lorca, Buñuel y Dalí), además de una reconstrucción de las sesiones del Cine-Club español auspiciadas por Buñuel con títulos como *Entr'acte* (1924), de René Clair; *La fille de l'eau* (1924), de Jean Renoir; *Le Ballet Mécanique* (1924), de Fernand Léger y Dudley Murphy; *Rien que les heures* (1926), de Alberto Cavalcanti y *Esencia de verbena* (1930), de Ernesto Jiménez Caballero. En la muestra se podrán también ver dos documentales recientes: *A propósito de Buñuel* (2000) de José Luis López Linares y Javier Rioyo y *Dalimatógrafo* (2004) de Tito Álvarez de Eulate, producido por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, la Fundación Gala-Salvador Dalí y Talent Televisión con motivo del Centenario del nacimiento de Dalí.

El catálogo

El catálogo que la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales ha editado para acompañar a la exposición se presenta como un estudio exhaustivo y definitivo de *Un perro andaluz* dividido en tres tomos. El primero reúne ensayos de Agustín Sánchez Vidal: (*Transferencias*), Brian Morris (*Érase una vez Un perro andaluz*), Amparo Martínez Herranz (*Del Découpage a la mariposa. Construyendo métodos y temas*), Manuel Gutiérrez Aragón (*¡Feliz cumpleaños, Chien andalou!*) y Ferrán Alberich (*La materia de los sueños*) así como un *Recorrido visual por los temas de Un perro andaluz* (Cegando la mirada externa; El ciclista y las máquinas célibes; El cuerpo: ausencia y presencia; Las cajas y el placer del misterio; La mano, la amputación y la pérdida; El asno podrido; El piano como ataúd; Encajeras y costureras. Vírgenes e intrigantes; Los insectos y el reencuentro con los instintos; Cuerdas y ligaduras; El ángelus: erotismo y muerte) precedido, cada uno de ellos, por un texto explicativo de la comisaria. El primer tomo se completa con una *Bibliografía* y el listado de obras expuestas.

El segundo tomo del catálogo incluye una *Cronología; Textos literarios* de Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí vinculados a la temática e iconografía del filme; un análisis de *El proceso creativo* con textos de Buñuel y Dalí, acompañados por una carta escrita por ambos a Pepín Bello (creo que es mejor suprimir lo que pongo entre comillas porque la carta la escribió sólo Buñuel, además está incluido en lo que viene después); la *Edición facsímil de las tres versiones del guión* (es la primera vez que se publican de este modo lo que permite entender el verdadero valor de la película, además de su complejo proceso de elaboración sus intenciones) así como diversos *Escritos asociados con la película* que incluye cartas y textos sobre la realización y la génesis del guión de Buñuel y Dalí.

El tercer tomo alberga el DVD con la versión de la película restaurada por la Filmoteca Española.

Además, se incluye la traducción al euskera de las tres versiones del guión.

“Las líneas del tiempo”:

Por otra parte, Tabakalera presenta con motivo de la exposición una herramienta de análisis de investigación, un software colaborativo, ideado por el IRI (Institut de Recherche et d’Innovation) del Centro Pompidou de París, llamado *Las líneas del tiempo*. Este programa, aplicado a *El Perro Andaluz* –versión restaurada por Filmoteca española-, posibilita una representación gráfica del film y su desglose, ofreciendo un acercamiento inédito a la película. Además, seleccionando un segmento de *Las Líneas del Tiempo*, el usuario tiene acceso a un plano o una secuencia del film que puede ser descrita y analizada con comentarios textuales, audio, vídeo, imágenes y sitios de Internet.

En este sentido, el 23 de septiembre Vincent Puig, subdirector del IRI, y el escritor y analista fílmico Jenaro Talens, experto en *El Perro Andaluz*, nos mostrarán las posibilidades de este software como instrumento de reflexión fílmica, aplicándolo a la película de Buñuel, en el marco del Encuentro Internacional de Escuelas de Cine que organizan Tabakalera y el Festival de San Sebastián.

Biografía de Amparo Martínez Herranz

Nacida en Zaragoza (1966), en esta ciudad estudió Filosofía y Letras, especializándose en Historia del Arte. Allí imparte clases como profesora Titular de Historia del Cine en dicha Universidad.

En 1999 se doctoró en Historia del Arte con un trabajo sobre *La arquitectura teatral en Zaragoza*, que publicaría cuatro años más tarde en dos volúmenes. Sus investigaciones sobre arquitectura para espectáculos han dado como resultado otros tres libros dedicados al *Teatro*

Principal del Zaragoza (1999), uno de los coliseos en activo más antiguos de España, que comenzó su andadura en 1799. Mientras que los otros dos libros tratan de la arquitectura para cines en la capital aragonesa, desde las primeras proyecciones en barracas de feria hasta los complejos multicines de finales del siglo XX: *Los cines de Zaragoza. 1896-1936* (1997) y *Los cines de Zaragoza. 1939 -1975* (2005).

A partir de estos últimos estudios inició una línea de investigación centrada en el Cine que ha recorrido y explorado diversos ámbitos de esta disciplina. Entre ellos la Historia del Cine en Aragón, escrutada en publicaciones como “Historia del cine en Aragón”, capítulo para el libro *Cine español. Una historia por autonomías* (1996), “La llegada del cinematógrafo a Aragón” (en *La llegada del cinematógrafo a España* coordinación y edición J. R. Saíz Viadero, 1998) o artículos como “Cartelera cinematográfica Zaragozana (1896-1931)”, escrito en colaboración con Agustín Sánchez Vidal (1995). También ha trabajado sobre los vínculos entre Cine y Literatura o sobre los espectáculos y entretenimientos precinematográficos, con capítulos en obras colectivas entre los que merece la pena destacar *La educación de la mirada. Zaragoza y la evolución de los espectáculos ópticos* (2007). Pero, sobre todo, ha orientado una parte de su investigación a todo lo relacionado con los orígenes del cine en España.

Una línea de trabajo acerca de la que ha escrito varios artículos y sobre la que ha coordinado número monográfico de la revista Artígrama (2001) destinado a poner al día de este tema. Número en el que intervino como editora, sistematizando un pormenorizado estado de la cuestión trabajado por itinerarios de feriantes y empresarios del cine.

También ha trabajado como colaboradora y comisaría en varias exposiciones y además de esto ha organizado diferentes cursos y seminarios sobre Cine documental, Cine y Literatura y Cine e Historia. Desde el año 2004 es la Coordinadora del conjunto de actividades denominadas *En torno al guión* que organizan el Departamento de Historia del Arte y el Vicerrectorado de difusión Cultural y Social de la Universidad de Zaragoza y que comprende un ciclo de conferencias, un *Curso de Iniciación a la escritura y al análisis del guión* y varios ciclos de proyecciones cinematográficas. En el año 2005 fue nombrada subdirectora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.

En el año 2001 comenzó a liderar como coordinadora responsable un equipo de investigación dedicado al trabajo en dos Proyectos I+D centrados en el *Estudio de los fondos documentales españoles sobre Luis Buñuel*, financiados, entre 2001 y 2003, por Ministerio de Ciencia y Tecnología y, entre el 2004 y el 2007, por el Ministerio de Educación y Ciencia. Esta tarea, entre otros resultados, se ha materializado en la publicación de varios artículos de los que merece la pena destacar: *Gran Casino de Luis Buñuel* (2002); *El Gran calavera y la integración de Luis Buñuel en la industria del cine mexicano* (2003); *Susana de Luis Buñuel. Subversión y renovación del melodrama* (2007); *Susana. Demonio y Carne. De la Edad del oro al universo ranchero* (2008); *El método de trabajo de Luis Buñuel: en torno al guión técnico de Él* (2007); *Disciplina y libertad: el proceso creativo de Luis Buñuel* (2008) o *Nazarín: guiones y genealogías* (2008).

Más información:

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)

Rosa Valdelomar (jefa de prensa) 616 42 26 36, Mónica Hernández (636 47 82 44) o Pablo Garrigues

Tlf.: 91 310 00 21 prensa@secc.es / www.secc.es

Tabakalera

Rosa Zufía (directora de Comunicación) / Nere Lujanbio

Tlf: 943 011311 / komunikazioa@tabakalera.eu / www.tabakalera.eu

Visitas guiadas concertadas: Tlf: 620676095

Organiza:

Colaboran:

